

ENCUENTROS CON LA MÚSICA CLÁSICA

CICLO

Enlace más información

**ZARABANDA
THE FUNAMVIOLISTAS
“ISABEL”**

SIGUEN LOS ENCUENTROS

CON LA MÚSICA CLÁSICA EN EL AUDITORIO DE LA UC3M

El Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid prosigue con su ciclo “Encuentros con la música clásica”, presentando una oferta variada y de gran calidad para todos los públicos.

Dentro del ciclo de Música Barroca, y después de haber disfrutado del trío Zarabanda con sus “Perlas barrocas”, el Conjunto Zarabanda nos ofreció “Los 6 conciertos para flauta Op. 10 de Vivaldi” el pasado día 21 de marzo.

Ya descubrimos a Álvaro Marías como un virtuoso y un apasionado de las flautas, un músico dedicado al estudio del instrumento y de las partituras creadas para un sonido único y mágico como este. De este modo, no nos sorprende la elección de Marías, pues los seis conciertos del Opus 10 de Vivaldi para flauta incluyen algunos de sus conciertos descriptivos más difíciles y famosos como “*Il gardellino*”, “*La tempesta di mare*” y “*La notte*”.

Vuelve Vivaldi, acompañado por Georges Bizet y Astor Piazzolla, en esta ocasión de la mano del espectáculo “The Funamviolistas”, que muestra a tres mujeres con una vida truncada que experimentan un cambio radical a través de la música. Tres mujeres desconocidas que se encuentran casualmente en una plaza y que verán como sus vidas cambian de forma radical, construyendo una vida en común que será, por encima de todo, musical.

“

ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS A COMPOSITORES DE AYER Y DE HOY, A INTÉRPRETES MUY DIFERENTES QUE NOS REGALAN UNA MÚSICA QUE QUIZÁS HEMOS ESCUCHADO ANTES Y QUE LLEGA DE NUEVO A NOSOTROS DE FORMA DISTINTA”

“The Funamviolistas” es un espectáculo que aúna música clásica y artes escénicas. Un espectáculo de lo más innovador que combina la música, la danza, el canto, el humor y el teatro del gesto sin necesidad del uso de la palabra, de una forma excepcional. Sorprendente por su puesta en escena y la fusión de tan diferentes disciplinas artísticas, estas tres mujeres cautivan a todos los públicos con su delicada música, combinando con fina belleza y originalidad un impactante abanico de disciplinas artísticas, creando una fusión acrobática, casi mágica, que atrapa al espectador desde el inicio, emocionando y divirtiendo a todos los públicos.

En la línea de creación de públicos de música clásica, el Teatro de la Zarzuela y la Universidad Carlos III de Madrid han puesto en marcha un atractivo programa de música para todos los públicos, con especial atención al público más joven. Cerca de cuatro mil personas, un ochenta por ciento de ellas niños, han acudido al Auditorio de la uc3m para disfrutar del estreno absoluto de “Isabel”. Este cuento lírico compuesto por José Manuel Moreno Sabio, con poemas de Federico García Lorca y Federico Muelas, narra una sencilla historia donde lo onírico y la realidad se dan la mano para

crear un poético universo infantil en el que reinan la amistad y la solidaridad.

Carlos Lozano, director de escena, y Manuel Coves, director de la Orquesta de la UC3M, llevan a cabo la obra tratando de acercar el género lírico a nuevos públicos.

Deseosos de continuar descubriendo grandes tesoros de la música clásica, abrimos nuestras puertas a compositores de ayer y de hoy, a intérpretes muy diferentes que nos regalan una música que quizás hemos escuchado antes y que llega de nuevo a nosotros de forma distinta.

ENTREVISTA

ÁLVARO MARÍAS

CREADOR DEL CONJUNTO ZARABANDA EN 1985 EN EL QUE TOCA LA FLAUTA DE PICO

“Nos encanta tocar para universidades, es muy estimulante tocar para un público joven y culto”

¿En qué público piensa Zarabanda a la hora de elegir su repertorio?

En cualquiera. Creo que si se interpreta bien cualquier público se puede entusiasmar por cualquier tipo de música barroca. Una vez, hace muchos años, tocamos en un pequeño pueblo de La Mancha, muy mesetario. Tocamos un programa poco adecuado, de “música manierista”, una de las más “difíciles de oír” de la historia. Al acabar se acercó una anciana grande como un oso, con aire tan amenazante que pensé que nos iba a tirar una piedra. Pero no, levantó la mano y gritó una frase que no he olvidado: “¡Que la Virgen Santísima les guarde y les dé mucha salud, porque eso que hacen ustedes es una maravilla!”. Es la “crítica musical” que más ilusión me ha hecho nunca.

Vivaldi es, dentro de la música clásica, el compositor más popular, el que vende más discos con diferencia sobre cualquier otro, el que le gusta a todo el mundo. Creo que su vitalidad, su fuerza rítmica, su inmediatez, cautivan muy especialmente al público joven, que no siempre está bien predispuesto hacia la música clásica.

Para que nada falte, esta música está escrita para ser tocada en uno de los lugares más bellos del mundo: a un paso de “Puente de los suspiros” y de la Plaza de San Marcos. Creo que todo esto se refleja en la música de Vivaldi, que es tan teatral y tan escenográfica como la Ciudad de los Canales.

¿Cómo valora la colaboración con la UC3M?

Nos encanta tocar para universidades, por dos razones: por tocar para un público joven y para un público culto. “Zarabanda” lo ha hecho en muchas ocasiones, en España y en muchos otros países. Es algo especialmente estimulante y encaja bien con nuestra personalidad. Esta colaboración con la Carlos III me ilusiona enormemente. Ojalá se prolongue más allá de los dos conciertos de este curso.

¿Qué se puede hacer para despertar el interés por la música clásica entre los más jóvenes?

Ofrecérsela. No sé si les gustará oírlo, pero a los jóvenes (y a los no tan jóvenes) se les ha metido por los ojos desde que han nacido –sobre todo a través de la televisión–, una música de dudosa calidad, por la sencilla razón de que es un negocio formidable. Es una de tantas manipulaciones... Llevo tocando conciertos durante 30 años y nunca hemos dejado de conectar con los jóvenes, que suelen identificarse con la música barroca mucho más que con el repertorio romántico.

¿Qué destacaría de las composiciones que interpretarán en el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid?

El Opus 10 de Vivaldi es una colección fantástica.

Es la primera colección de conciertos para flauta de la historia y el detonante de que la flauta se convirtiera en uno de los instrumentos más importantes durante todo el siglo XVIII; es un poco como lo que ha sucedido con la guitarra en nuestro tiempo. Con los conciertos de Vivaldi se inicia “El siglo de Oro de la flauta”.

Nosotros tocamos esta colección en su primera versión, que es mucho más interesante: llena de combinaciones de sonoridades sorprendentes, dotada de un sentido del humor increíble: en estas obras maestras del barroco, el barroco se caricaturiza a sí mismo, anticipando de algún modo lo que será el “neobarroco” de la primera mitad del s. XX, el de Milhaud, Ravel, Stravinsky, Prokofiev o Respighi.

Tres de los conciertos tienen además el atractivo del descriptivismo: son maravillosas pinturas musicales de “La tempestad del mar”, de “La noche” y del “Ruiseñor”.

¿Cuál es la diferencia principal del anterior programa “Perlas Barrocas” con “Los seis conciertos para flauta Op10 de Vivaldi”?

Son diametralmente opuestos. La música barroca fue una especie de guerra entre las músicas de dos países rivales: Francia e Italia. Nuestro primer concierto se centraba en gran parte en el mundo grave, intimista, introvertido y confidencial del barroco francés, que es maravilloso, pero minoritario. El segundo nos lleva al desenfreno, a la vitalidad, a la brillantez e extraversión de la música Italiana. Es una música de masas. No sabría con cuál de ellas quedarme.

“

EL OPUS 10 DE VIVALDI ES UNA COLECCIÓN FANTÁSTICA. ES LA PRIMERA COLECCIÓN DE CONCIERTOS PARA FLAUTA DE LA HISTORIA Y EL DETONANTE DE QUE LA FLAUTA SE CONVIRTIERA EN UNO DE LOS INSTRUMENTOS MÁS IMPORTANTES DURANTE TODO EL SIGLO XVIII”

ENTREVISTA

PAOLO PINAMONTI

DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID

“La zarzuela es mucho más que un género chico, ofrece una gran variedad de propuestas artísticas y teatrales”

¿Qué destacaría del espectáculo “Isabel”?

Cuando el compositor José Miguel Moreno Sabio me mandó su partitura, comprobé que era una obra muy bien escrita, bien instrumentada, y la presencia constante en escena del coro de niños lo convertía en un gran espectáculo. Los niños que venían a la representación veían a otros niños como ellos en escena con los que poder sentirse identificados. Además, aunque la partitura estaba escrita pensando en un público infantil, no renunciaba a la calidad, dando como resultado una obra muy funcional en cuanto a la narración y de una gran altura musical.

Por eso tomé la decisión de programarla porque me parecía un acierto. Muchas veces se escriben obras para niños pero no siempre se alcanza un nivel de calidad artística como en este caso.

¿Usted se ha tomado muy en serio la faceta pedagógica del Teatro de la Zarzuela, es un empeño personal?

Es un empeño personal porque estoy convencido de que un teatro público tiene que ser un servicio público. Cuando la UC3M me propuso colaborar con ellos no lo dudé, porque ofrecer una temporada lírica paralela de cuatro o cinco títulos, dirigido a un público joven, me parecía una iniciativa importantísima. Empezamos con dos títulos y este año ya hemos programado cuatro.

¿Cree que existe un desapego por el género lírico entre los más jóvenes debido al desconocimiento del mismo?

Es algo natural. No me preocupa el hecho de que los jóvenes no vengan a menudo a la zarzuela porque ellos la consideran como un espectáculo de sus padres o abuelos. Nuestra obligación es demostrarles que pueden venir y que si vienen disfrutan. Más que el desconocimiento es una cuestión sociológica. Un adolescente no quiere ir a ver lo que van a ver sus padres. Lo he experimentado con mis hijos. Cuando vivían conmigo no les interesaba ir al teatro. Ahora que viven solos están abonados a las temporadas líricas de su ciudad.

¿Al definir a la zarzuela como género chico se la ha relegado a un segundo plano respecto a otras manifestaciones artísticas y musicales?

La zarzuela paga un error de perspectiva, porque es mucho más que un género chico. El género chico es una fase de su historia, limitada a 50

años, desde 1870 hasta 1920. Mi obligación es demostrar que la zarzuela ofrece propuestas artísticas y teatrales que van más allá del género chico, con un recorrido histórico que abarca desde el siglo XVII al XX.

—— “ ——

“No me preocupa el hecho de que los jóvenes no vengan a menudo a la zarzuela porque ellos la consideran como un espectáculo de sus padres o abuelos. Nuestra obligación es demostrarles que pueden venir y que si vienen disfrutan”

—— ” ——

¿Qué autores del género lírico cree que merecen tener más reconocimiento del que tienen?

Roberto Chapí es un autor conocido por unos pocos títulos y es uno de los grandes músicos de finales del siglo XIX y principios del XX, no solo de la música española, sino de la europea. En este mismo sentido se puede citar a Gerónimo Giménez y Bretón. Son grandes artistas, al nivel de Granados, Falla, Leon Cavallo o Macagni.

¿Cómo valora la colaboración del Teatro de la Zarzuela con la UC3M?

Lo valoro muy positivamente. Desde el inicio nos hemos entendido muy bien. Es muy importante lo que la Universidad está haciendo por un público juvenil en colaboración con nosotros, creando una temporada paralela dirigida a los jóvenes.

ENTREVISTA

MAYTE OLMEDILLA

COMPONENTE DEL GRUPO THE FUNAMVIOLISTAS EN EL QUE TOCA LA VIOLA.

“Somos músicos haciendo equilibrios sobre el escenario”

¿Cómo surge el nombre de The Funamviolistas?

Buscamos un nombre que representara la identidad del proyecto. Un proyecto que tenía que ver con el equilibrio que tenemos que hacer los artistas y las personas en general en la vida. Funamviolistas tiene ese toque circense y escénico que nos gustaba, al que incorporamos la palabra violín o violista que también es nuestra seña de identidad. Somos músicos en escena, pero no queríamos un nombre meramente musical, porque funamviolistas no solo es música, son muchas artes unidas.

¿Qué es lo que diferencia esta obra musical de otras?

La diferencia radica en que por primera vez se cuenta una historia a través de un lenguaje musical, pero con una gran carga interpretativa y con un peso de la dramaturgia muy fuerte. Nosotros habíamos participado en otros proyectos anteriores donde se trabajaba con el músico en escena, en el sentido de que uno asistía a un concierto donde empezaban a suceder accidentes, algo muy vinculado a la comedia. Decidimos separarnos un poco de ese lenguaje, que ya habíamos explorado en el pasado,

para experimentar realmente hasta donde podíamos llegar.

En The Funamviolistas la interpretación está en un primer plano, pero no hay palabras, todo se cuenta a través de la musicalidad, tanto instrumental como vocal. Además hay mucho trabajo físico de los personajes.

Sobre el escenario, ¿Os sentís más músicos o actrices?

Un poco de todo. Lógicamente tenemos una formación como músicos que es fundamental para poder encarar este espectáculo. Todas somos músicos profesionales y esos años de estudio nos ayudan a movernos, a subir y bajar, agacharnos y dar la vuelta tocando. Es un espectáculo que para un músico que no fuera actriz sería difícil de realizar, pero para una actriz que no fuera músico sería imposible.

¿A qué tipo de público va dirigido este espectáculo?

Va dirigido a todo el mundo. Este espectáculo tiene mensajes para todos los públicos. Los niños muy

pequeños se quedan atrapados por la plasticidad de la puesta en escena y los adultos aprecian además la sutileza con la que está hecho. Además, no hace falta ser un gran experto en música para disfrutar de *The Funamviolistas*. Es una obra muy accesible a todo tipo de público.

En los premios Max de teatro de 2014 se os otorgó el galardón al mejor espectáculo revelación ¿Qué ha significado para vosotros este premio?

Es la confirmación de que hemos hecho el trabajo más o menos bien. Cuando tú creas un espectáculo sientes una gran incertidumbre porque no sabes si

lo que a ti te parece interesante lo va a ser para el público, y en este caso para la crítica, para gente que está acostumbrada a ver muchas cosas y evaluarlas.

¿Cómo se consigue poner de acuerdo a crítica y público?

Nuestro objetivo desde el principio era construir una obra comercial, pero sin renunciar a la calidad. Queríamos realizar una propuesta excelente desde el punto de vista interpretativo y creativo, y a la vez acercarnos al público. Todos los que trabajamos en *The Funamviolistas* estamos muy contentos porque creemos que lo hemos conseguido.

FUNAMVIOLISTAS

